
7
9
3
3
19 61
3

СТУДИЯ
«ДИАФИЛЬМ»

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ

(Из истории Академии)

ДИАФИЛЬМ В 2 ЧАСТЯХ

ЧАСТЬ 1

Производство студии „Диафильм“
1959 г.

17 ноября 1757 г. в Петербурге была основана „Академия трёх знатнейших художеств“: живописи, скульптуры и архитектуры.

„Академия художеств, – говорится в приветствии ЦК КПСС и Совета Министров СССР, – сыграла важную роль в развитии национальной культуры нашей страны... За два века своего существования Академия художеств подготовила многочисленные кадры талантливых художников и педагогов“.

У колыбели русской художественной школы стоял М. Ломоносов. Первым президентом академии был И. Шувалов.

И. Шувалов.
(Худ. А. Лосенко).

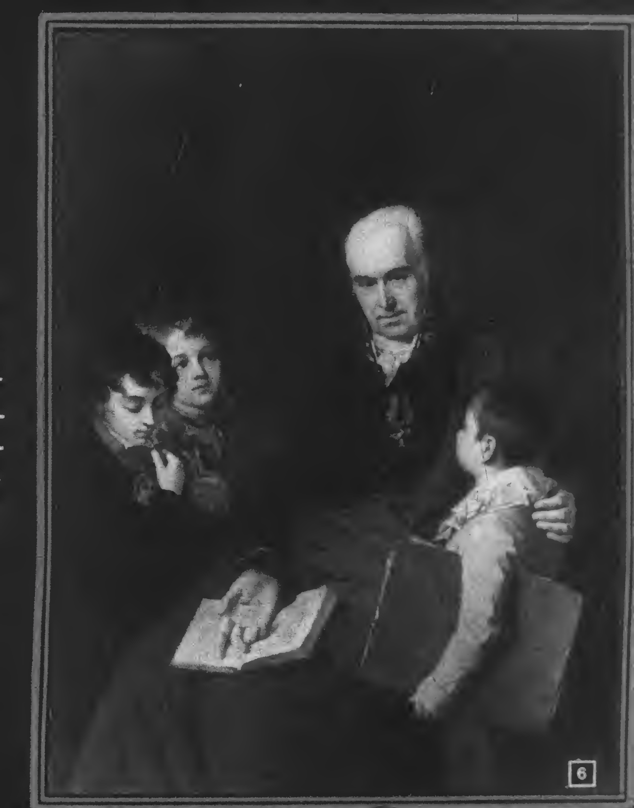

5

В 1764 г. был утверждён Устав академии и создано Воспитательное училище.

Здание Академии художеств в Ленинграде. Построено в 1764–1788 гг. архитекторами А. Кокориновым и Ж. Валленом-Деламотом.

В XVIII веке в Академию художеств принимали пятилетних детей, которые обучались в течение 15 лет общеобразовательным наукам: русскому языку, истории, математике и главным образом мастерству художника.

Воспитатель академии К. Головачевский с учениками.

(Худ. А. Венецианов).

Основой художественного образования был рисунок. Им ученики занимались по специальной программе. Обучение начиналось с копирования „образцов" – рисунков выдающихся мастеров.

Рисунок головы старика.

(С оригинала худ. Ж. Грёза).

Затем ученики рисовали с античных гипсов. Красота пропорций и строгость формы древнегреческой и римской скульптуры воспитывали вкус будущих художников.

Лаокоон – гипсовый образец.

Завершающим и самым важным этапом воспитания художника был рисунок с живой модели в натурном классе. Здесь изучали человека, характер его движений.

Сидящий натурщик.

(Рис. П. Соколова).

„Натурный класс, — говорили в XVIII столетии, — есть основание всех художеств".

„Натурный класс".

(Худ. А. Венецианов).

11

Академия требовала от своих учеников знания анатомии и перспективы, умения правильно передавать обнажённую фигуру человека в любом ракурсе, в любом повороте.

„Авель“.

(Худ. А. Лосенко).

Старшие ученики исполняли композиции на заданную тему. Темы брались, как правило, из русской и древней истории, из библии или античной мифологии. Живописцы писали картины,

„Возвращение Святослава с Дуная".

(Худ. И. Акимов).

ученики скульптурного класса лепили из глины барельефы,

„Изъяслав Мстиславович".

(Скульптор М. Козловский).

в архитектурном классе исполняли проекты различных зданий.

Архитектурная композиция.
(И. Мартос).

15

За лучшие работы награждали медалями. Ученик, получивший Большую золотую медаль, направлялся на три года в так называемую „пенсионерскую поездку" за границу для изучения музеев и профессионального усовершенствования.

„Путешественники".

(Худ. А. Лосенко).

Больше всего академия заботилась о развитии исторического жанра, прославлявшего героев прошлого. Первым учеником академии и самым крупным живописцем XVIII столетия, писавшим исторические картины, был Антон Лосенко.

„Прощание Гектора с Андромахой".

В XVIII столетии в академии преподавали знаменитые портретисты Фёдор Рокотов и Дмитрий Левицкий. В своих портретах Рокотов тонко передавал внутренний мир человека.

Портрет В. Новосильцевой.

Скульптурное отделение Академии художеств в XVIII столетии окончила сильная группа мастеров – воспитанников одного из лучших преподавателей академии Никола Жилле. Это были Ф. Шубин, Ф. Гордеев, М. Козловский, И. Мартос, Ф. Щедрин, И. Прокофьев, впоследствии ставшие профессорами академии. Они создали крупные монументы, скульптурные портреты, надгробия, а также многочисленные украшения архитектурных сооружений, садов и парков.

Всемирную известность получили глубокие по своим психологическим характеристикам портретные бюсты великого русского скульптора Ф. Шубина. Его портреты до сих пор поражают силой художественной правды и виртуозным мастерством исполнения.

Бюст М. В. Ломоносова.

Героический пафос, идеи гражданственности, патриотизма выражены в произведениях М. Козловского. Он был одним из лучших профессоров академии и пользовался большой любовью и уважением учеников.

Памятник А. Суворову в Ленинграде.

„Самсон“.

(Скульптор М. Козловский).

В академии учился замечательный художник-жанрист Иван Ерменев. Глубокий реализм и черты обличения крепостничества, свойственные произведениям художника, дают некоторые основания сравнивать Ерменева с А. Радищевым.

„Нищие крестьяне“.

В конце XVIII столетия в академии возник пейзажный класс, в котором работали крупные живописцы Семён Щедрин, М. Иванов, Ф. Алексеев — сами воспитанники академии.

„Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости".

(Худ. Ф. Алексеев).

Эти художники явились создателями пейзажного жанра, ставшего самостоятельным разделом русского изобразительного искусства.

„Гатчинский парк".

(Худ. Семён Щедрин).

К концу XVIII столетия академия стала серьёзной художественной школой и успешно соперничала с академиями других стран Европы. Многие произведения её воспитанников получили широкое признание не только в России, но и далеко за её пределами.

В начале XIX столетия порядок обучения в академии сохранялся прежний, однако с 1802 г. в училище стали принимать мальчиков 8–9 лет, а позже и более взрослых.

Академия становится центром художественной жизни страны.

26

Архитектурный класс академии в первой половине XIX века окончили прославленные зодчие, создатели многочисленных ансамблей, изменивших облик Петербурга, Москвы и других городов России.

Таврический дворец.

(Ленинград. Арх. И. Старов).

Центральная башня Адмиралтейства.

(Ленинград. Арх. А. Захаров).

Казанский собор в Петербурге был построен по проекту А. Воронихина и украшен произведениями скульпторов и живописцев академии.

В период войн с Наполеоном в творчестве художников гораздо чаще, чем прежде, стали появляться образы людей из народа, героических защитников родины.

„Марфа-Посадница".

(Худ. Д. Иванов).

Большое влияние на русскую культуру и Академию художеств оказала Отечественная война 1812 года.

„Расстрел французами русских патриотов в 1812 г."

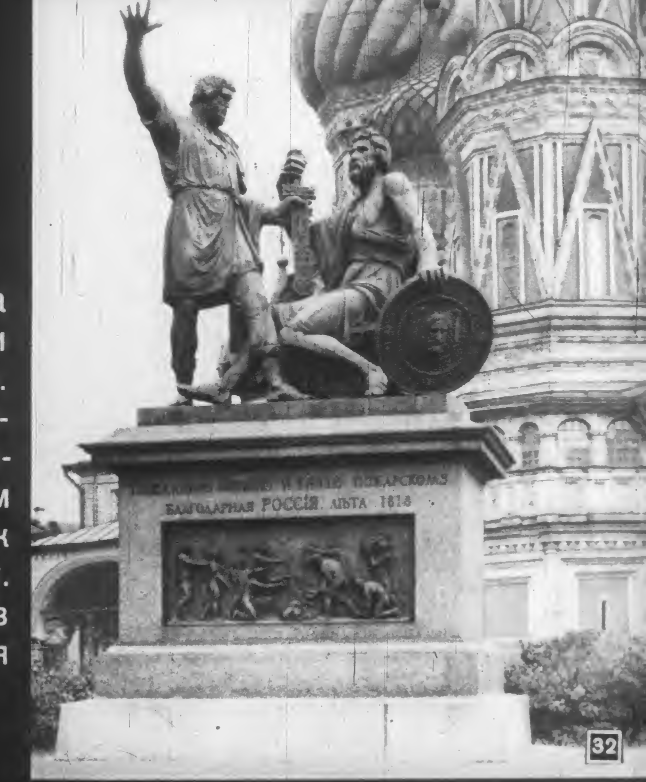
(Худ. В. Сазонов).

Выпускник академии известный портретист О. Кипренский создал проникнутые героическими настроениями и романтикой портреты участников войны.

Е. Давыдов.

Патриотическая тема получила отражение и в русской скульптуре. В мастерской Академии художеств скульптором И. Мартосом был исполнен памятник Минину и Пожарскому. Памятник установили в Москве против Кремля в 1818 г.

Памятники героям Отечественной войны Кутузову и Барклаю-де-Толли были созданы талантливым скульптором-самоучкой, впоследствии профессором академии Борисом Орловским.

Памятник М. Кутузову.

Долгие годы профессором академии был скульптор Ф. Толстой – автор тончайших по мастерству медальонов на темы Отечественной войны.

„Народное ополчение 1812 г.“

В начале столетия из стен академии вышла группа скульпторов-декораторов. В. Демут-Малиновский и С. Пименов исполнили скульптуру ко всем сооружениям архитектора К. Росси.

Арка Генштаба в Ленинграде.

В начале XIX столетия больших успехов достиг пейзажный класс академии. В эти годы прославились пейзажисты Сильвестр Щедрин, М. Лебедев, М. Воробьёв.

„Бухта в Сорренто".

(Худ. Сильвестр Щедрин).

К этому же периоду относится создание музея академии. В нём были собраны произведения учеников, а также многих русских и иностранных художников.

Общий вид зала искусства XVIII столетия в музее Академии художеств СССР.

Важным отделом музея была галерея слепков с оригиналов античной скульптуры.

„Вторая античная галерея в Академии художеств".

(Худ. Г. Михайлов).

В 1821 г. Академию художеств окончил великий живописец Карл Брюллов, произведения которого стали гордостью русского изобразительного искусства.

Автопортрет.

Будучи в Италии, К. Брюллов написал „Гибель Помпеи" – картину, получившую всемирную известность. Правдиво изобразив гибель античного города во время извержения Везувия, художник показал разнообразные человеческие характеры в момент катастрофы.

Вернувшись на родину в 1837 г., Брюллов стал профессором Академии художеств и создал богатую и реалистически выразительную серию портретов своих современников.

Портрет поэта В. Жуковского был разыгран в лотерее. На эти деньги выкупили из крепостных Тараса Шевченко.

К Брюллову в академию приходил за советами молодой офицер Финляндского полка, впоследствии известный художник-реалист П. Федотов. Некоторое время он учился в батальном классе академии.

Автопортрет.

Жанровые картины Федотова открыли целую эпоху в русском искусстве.

„Свежий кавалер".

С 1817 г. в академии учился великий русский художник Александр Иванов. Более 20 лет своей жизни он работал в Италии над картиной „Явление Христа народу“, в которой стремился выразить идею грядущего освобождения человечества.

Как правило, в академию не принимали крепостных крестьян. Только совсем немногим из них удалось попасть в число учеников.

Из крепостных происходил известный русский портретист В. Тропинин.

Крепостным был и великий украинский поэт Тарас Шевченко, учившийся живописи у Карла Брюллова.

Автопортрет Т. Шевченко.

В 60–70 гг. XIX столетия подлинного расцвета достигает идейный реализм в искусстве. Он был вызван общественным движением, начавшимся тогда в России.

Академия художеств, ревниво опекаемая царским двором, не поддерживала демократических устремлений передовых художников.

Художники-реалисты основали независимое от академии „Товарищество передвижных выставок", в которое вошли И. Крамской, Г. Мясоедов, В. Перов, Н. Ге, А. Саврасов, В. Маковский, В. Максимов, а позднее И. Репин, В. Суриков и многие другие. Идейными вождями Товарищества стали В. Стасов и И. Крамской.

Автопортрет И. Крамского.

Ведущую роль в искусстве стала играть жанровая живопись, правдиво показывающая жизнь простого человека.

„Крестный ход на Пасху".

(Худ. В. Перов).

Вместе с тем академия продолжала быть серьёзным учебным заведением, учила художников высокому мастерству в области рисунка, живописи и скульптуры. В 1864 г. академия праздновала 100-летие со дня утверждения её Устава.

Медаль в честь 100-летия Академии художеств.

В академии учились почти все крупные художники-реалисты: В. Максимов, К. Савицкий, А. Корзухин, К. Маковский и другие. Из её стен вышел Н. Ге – автор исторических полотен.

„Пётр I допрашивает царевича Алексея".

Мировую славу принёс академии её воспитанник знаменитый маринист И. Айвазовский. В русском искусстве никто лучше его не мог передать красоту морских просторов, тишину штилей и рокот волн в бурю.

„Девятый вал“.

(Худ. И. Айвазовский).

В Академии художеств учился и автор многочисленных пейзажей, правдиво передающих русскую природу, И. Шишкин.

„Рожь“.

В Академии художеств получил образование В. Васнецов, создавший ряд широко популярных картин на национально-историческую тему.

„Богатыри".

Во второй половине XIX века в Академии художеств работал знаменитый педагог П. Чистяков – учитель И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, М. Врубеля и других русских художников. Педагогическая система Чистякова лежит в основе преподавания в советских художественных учебных заведениях.

Портрет П. П. Чистякова.

(Худ. В. Серов).

С 1864 по 1871 г. в академии учился великий русский художник И. Е. Репин.

Автопортрет.

Ещё будучи учеником академии, Репин работал над одной из самых популярных своих картин — „Бурлаки".

58

„Иван Грозный и его сын Иван".

(Худ. И. Репин).

С 1870 по 1875 г. в академии учился великий русский художник В. Суриков.

В. Суриков.

Большая творческая одарённость и профессиональное мастерство позволили Сурикову создать глубокие по содержанию исторические полотна.

„Утро стрелецкой казни".

В конце XIX века воспитанники академии скульпторы М. Антокольский и Ф. Чижов создали ряд выдающихся по мастерству и глубоких по содержанию произведений.

„Иван Грозный".

(Скульптор М. Антокольский).

„Крестьянин в беде".
(Скульптор Ф. Чижов).

За долгие годы существования академии из её стен вышло несколько поколений русских гравёров. Много лет гравёрной мастерской академии руководил В. Матэ.

В. Матэ.

(Гравюра В. Серова).

В 1894 г. под воздействием общественной критики произошла реформа академии, в результате которой её педагогами стали художники-передвижники: И. Репин, В. Маковский, И. Шишкин, А. Куинджи.

Репин среди учеников.

(Коллективная картина).

События 1905 г. нашли широкий отклик среди учащихся академии, многие из которых принимали активное участие в революции. Некоторые произведения учеников были посвящены первой русской революции.

„Красные похороны".

(Худ. И. Бродский).

В начале XX столетия в академии получили образование многие художники-реалисты: И. Грабарь, И. Бродский, М. Греков, архитекторы А. Щусев, Л. Руднев, ставшие впоследствии ведущими мастерами советского изобразительного искусства.

КОНЕЦ 1-й ЧАСТИ

Д-10-59